Nederlandse editie

LUIS ROYO

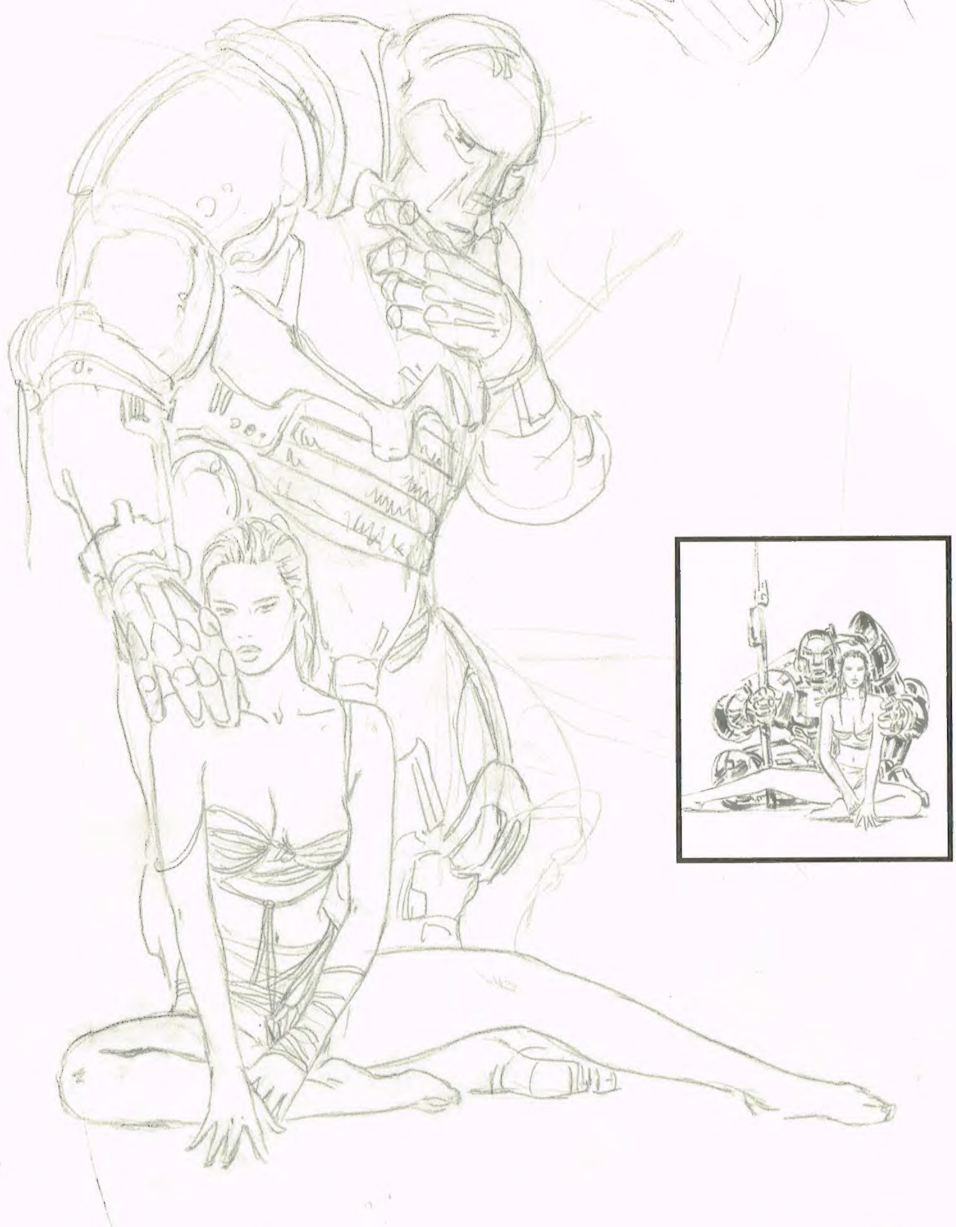
I

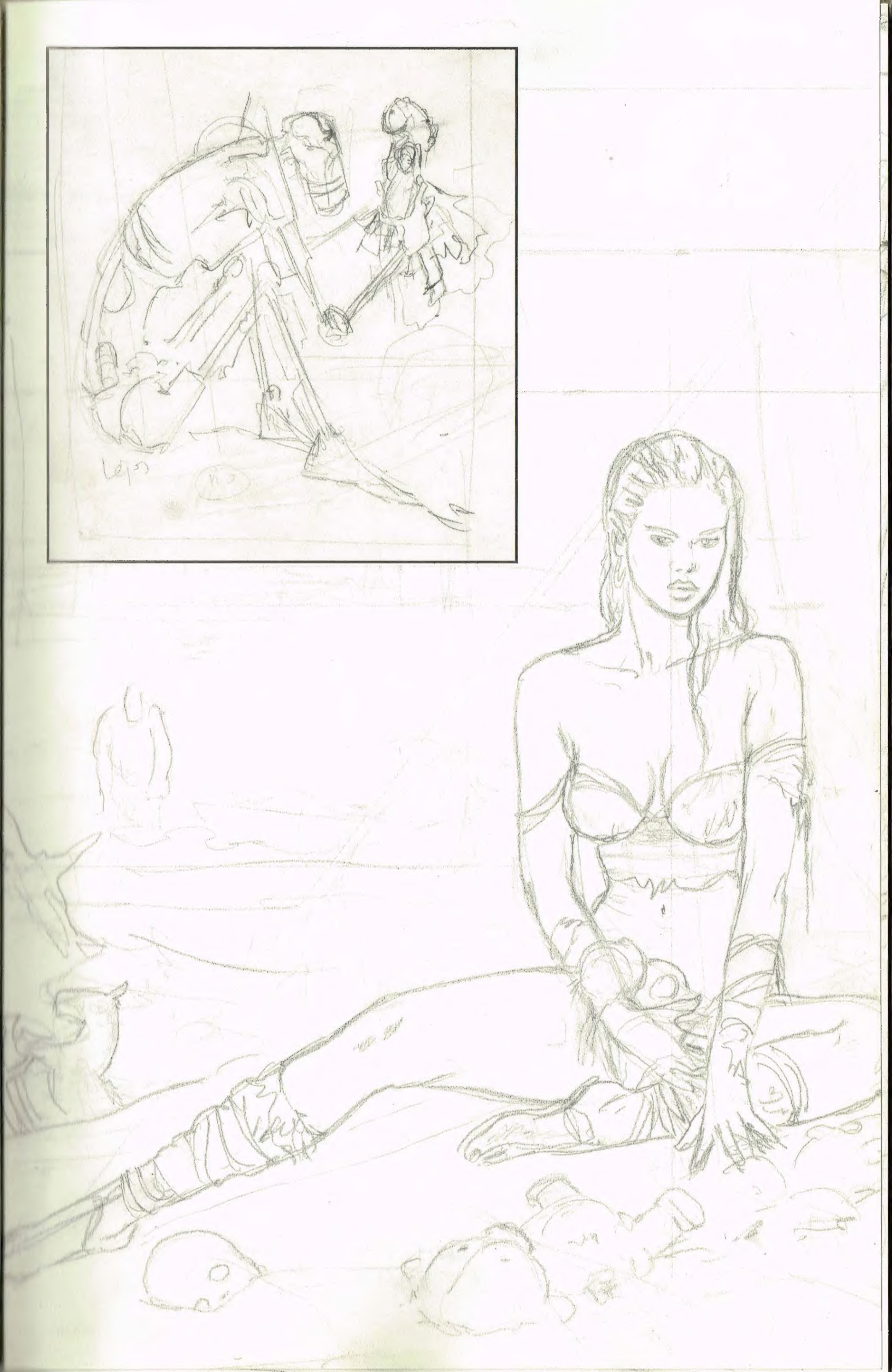
CONCEPTIONS

LUIS ROYO

I

CONCEPTIONS

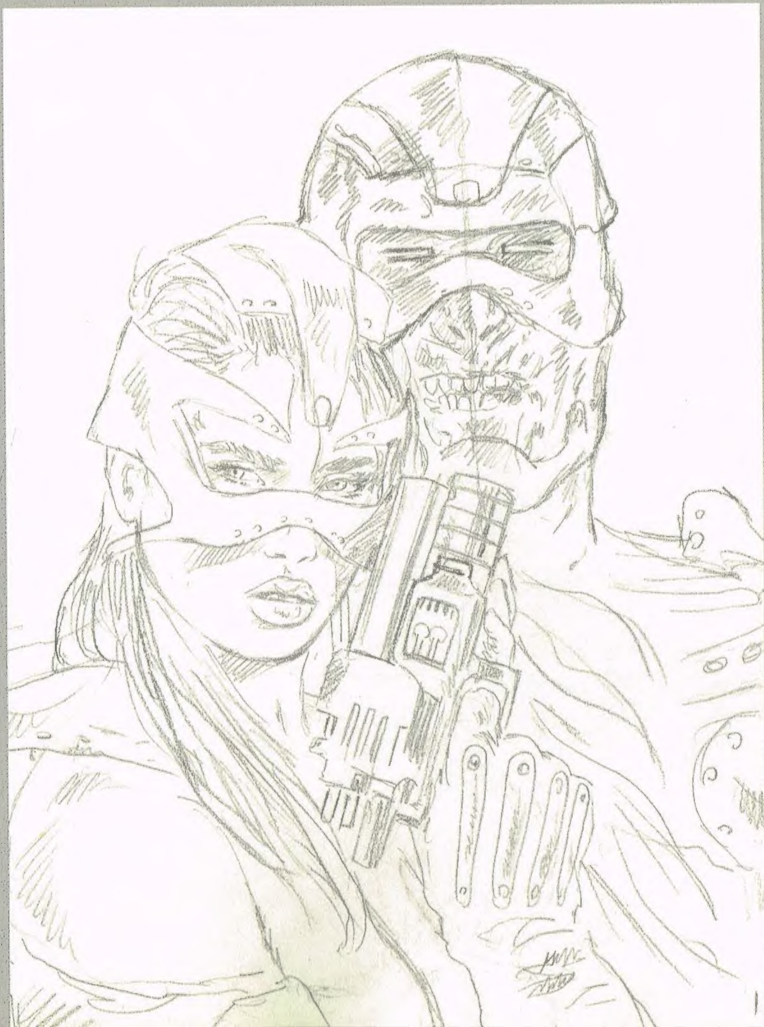




Zodra het eerste ontwerp op de tekentafel ligt en je in ieder geval weet welke kant je op moet gaan, volgt de ene schets na de andere, tot de tekening de goede verhoudingen heeft binnen het vastgestelde formaat.
Maar het kan ook gebeuren dat de tekening uiteindelijk toch in een la terechtkomt doordat ze bij de tekenaar niet die vonk doet overspringen, die maakt dat hij haar definitieve vorm kan vinden.

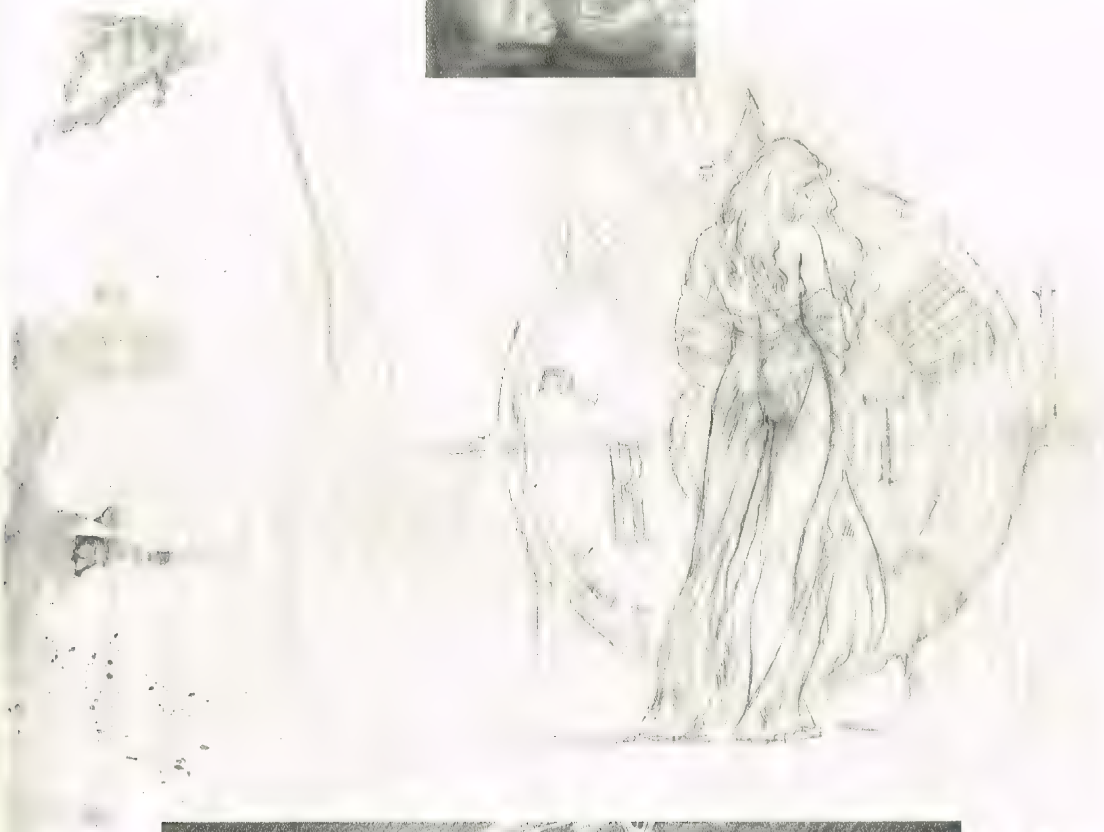
10,6 - 17,5
33 - 54,5

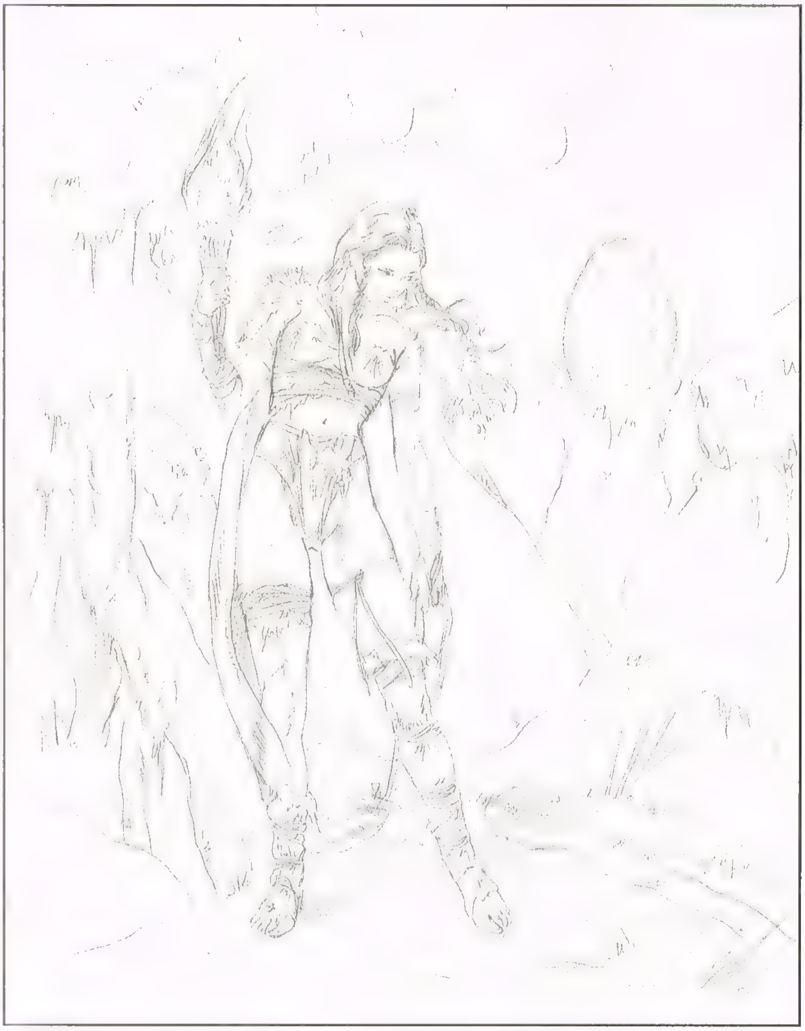
Andere keren is het idee zo duidelijk dat je het zonder omwegen uitvoert. Zoals de tekening links die uitgaat van een kus, een kus die herinneringen oproept aan prentbriefkaarten van geliefden uit de jaren '40 met een geometrische achtergrond als versiering die verwijst naar het modernisme, die ook op die kaarten gebruikt werd. Een poging om de glamour van het verleden te vangen in een tedere liefdesscène tussen vlees en machine.



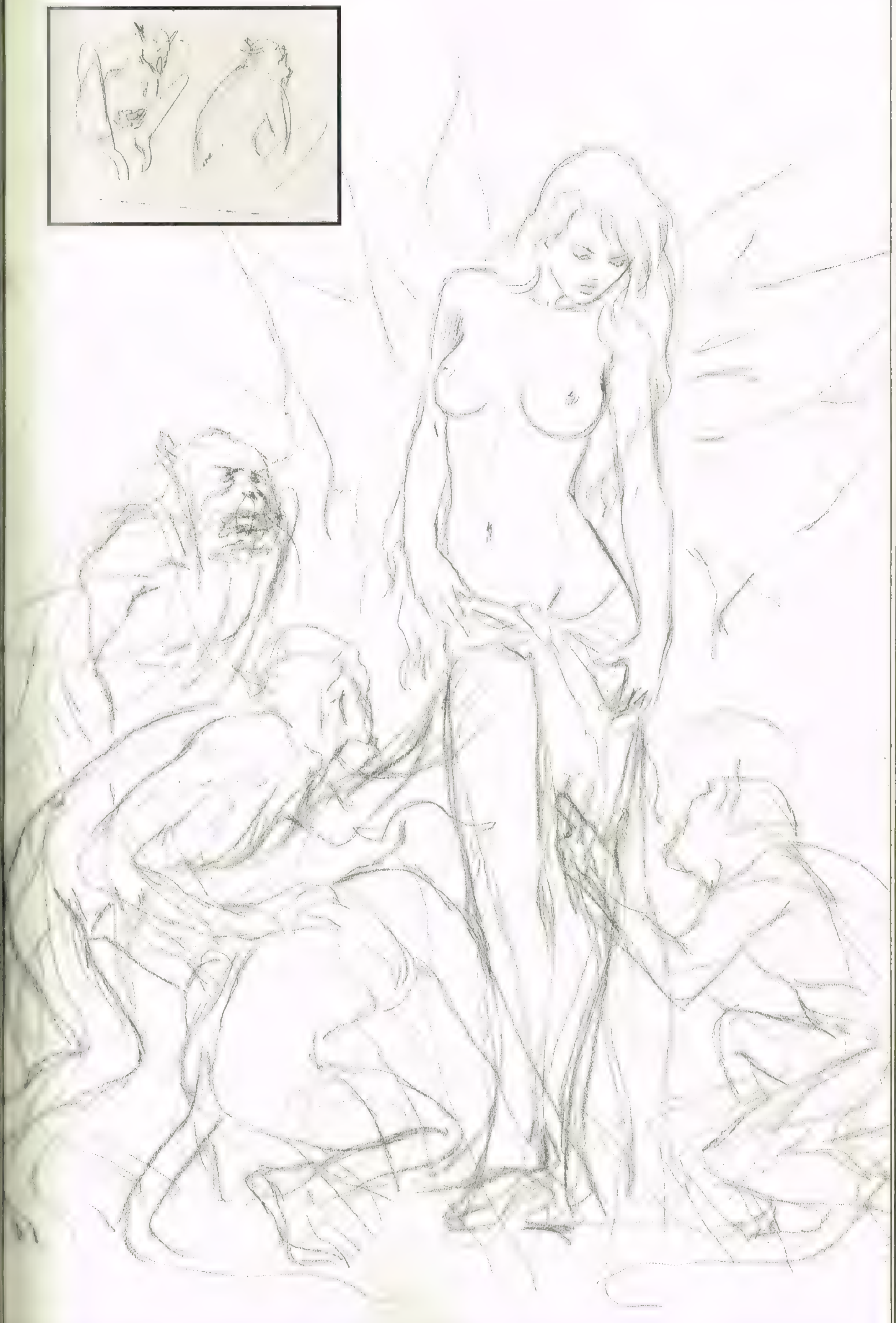
Als het potlood met anatomie mag stoeien, leeft het zich helemaal uit en stapelen de schetsen zich op. Maar van alle voorbeelden op deze twee pagina's is uiteindelijk slechts één tot een definitieve illustratie uitgewerkt.

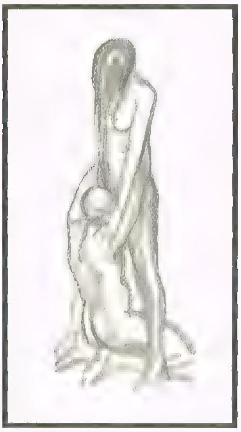
Er liggen jaren tussen deze tekeningen, die toch dezelfde thema's herhalen.
Nu ik mijn schetsen zo orden, ontdek ik obsessies waarvan ik me niet bewust was, tot ik deze tekeningen allemaal bij elkaar zie.
Zoals in deze plaatjes de wachtende gestalte, wier mysterieuze verlangen verder reikt dan het papier. .

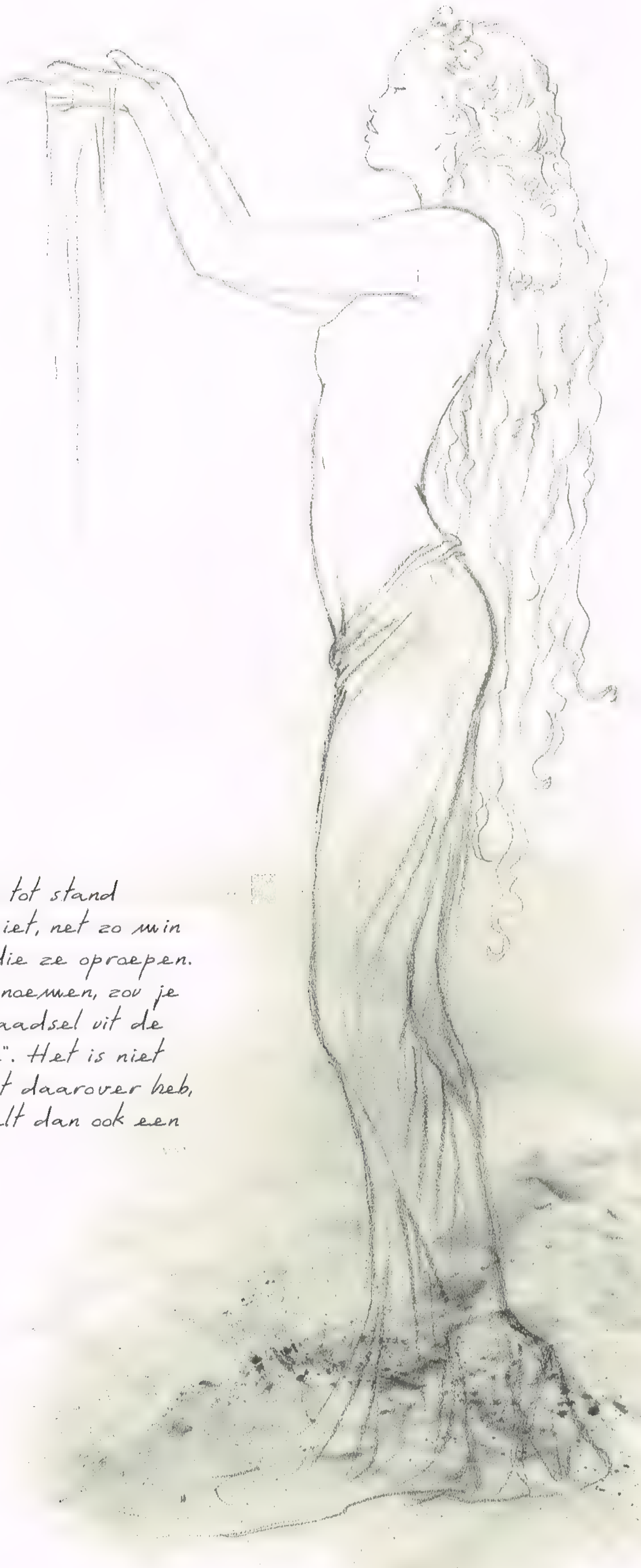




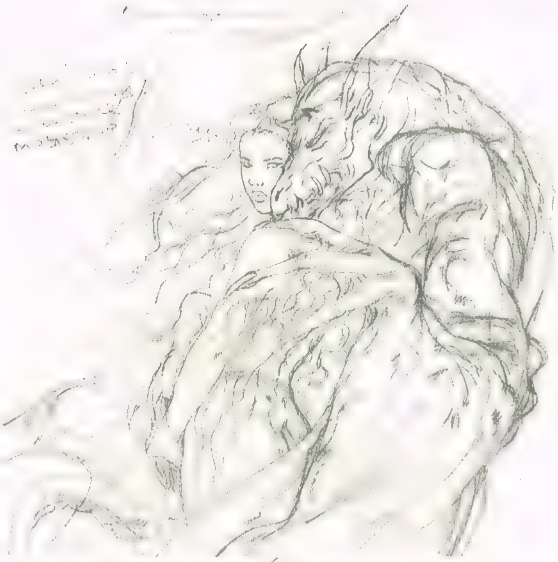
In deze boeken is er altijd wel plek om wat extra krabbels te laten zien, zoals op de rechterpagina. Je blijft maar proberen, honderden van dit soort monsters duiken op uit het papier dankzij een potlood dat niet van ophouden weet.



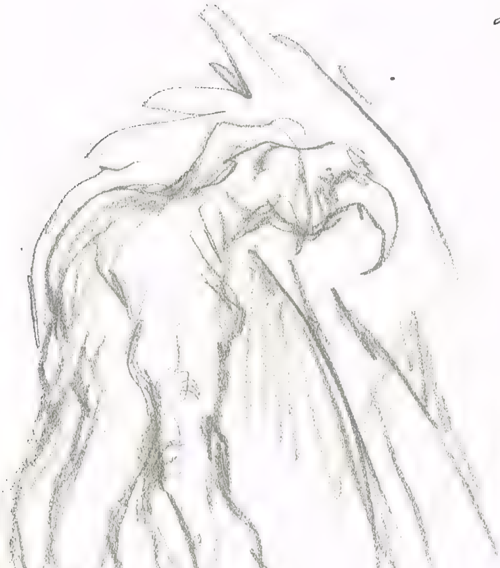


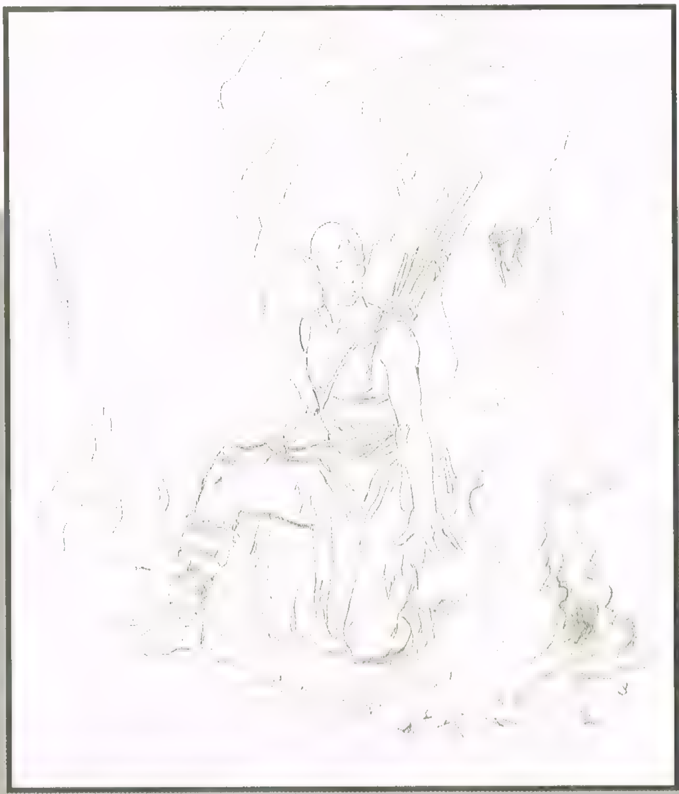


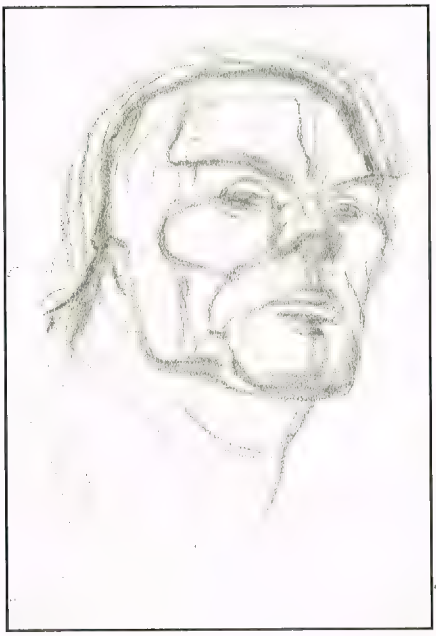
Hoe bepaalde tekeningen tot stand komen weet je eigenlijk niet, net zo min als die duistere wereld die ze oproepen. Als je het zou moeten benoemen, zou je kunnen spreken van "een raadsel uit de wereld van het onbewuste". Het is niet de eerste keer dat ik het daarover heb, maar het onbewuste speelt dan ook een belangrijke rol.

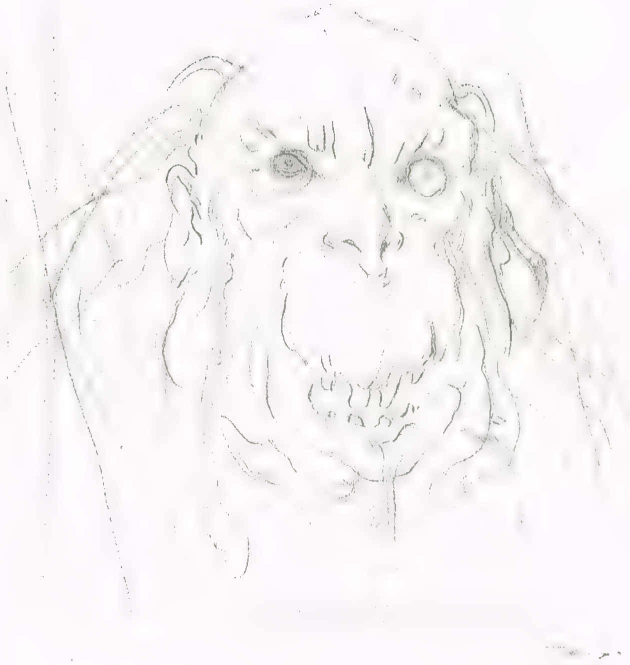


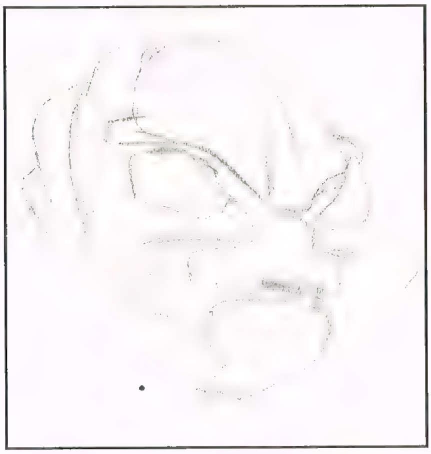
Wat lijnen, verloren in de tijd en gevangen in de wereld van het onbekende. Een sfeer van droom of betovering. Er is plaats is voor duizenden koppen en duizenden monsters, zonder dat het duidelijk wordt of het onderdrukte kinderangsten zijn of fascinatie voor de omhelzing van het Beest.



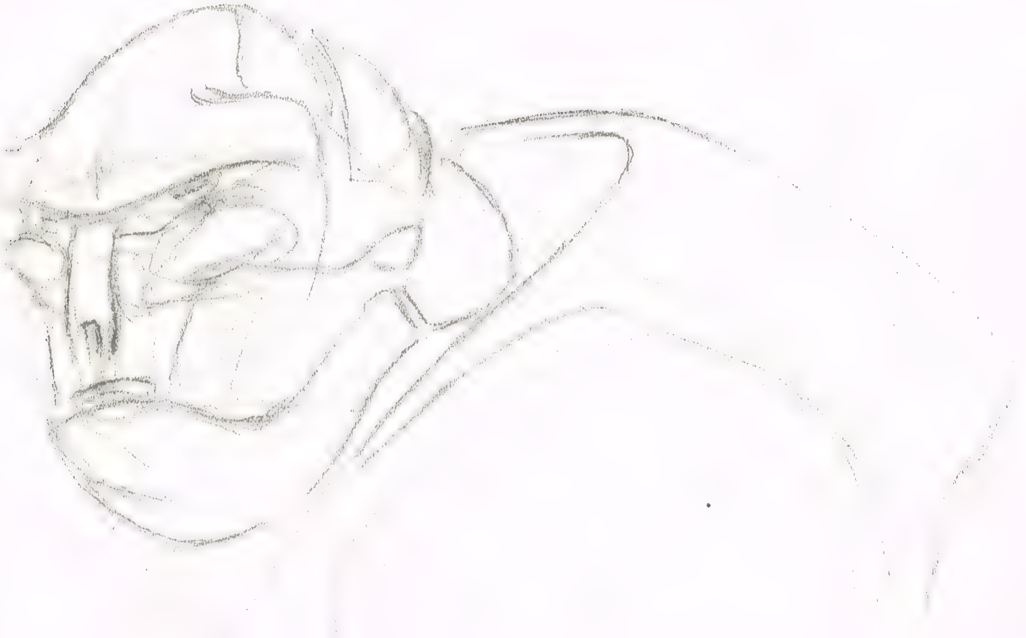


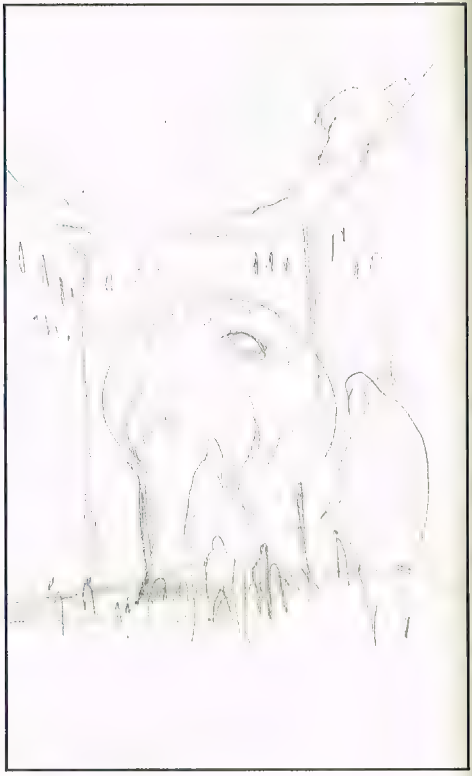






Hier gooit het potlood alle conventies overboord, alle remmen gaan los en dan ontstaan er werkelijk verrassende schepsels uit een ons onbekend universum.
Dat zijn je beste momenten als tekenaar.

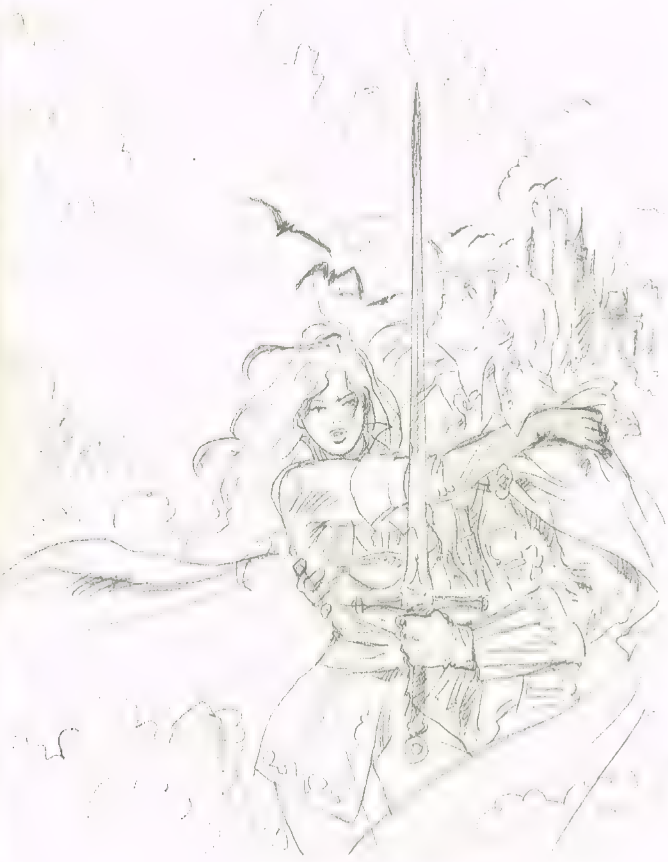




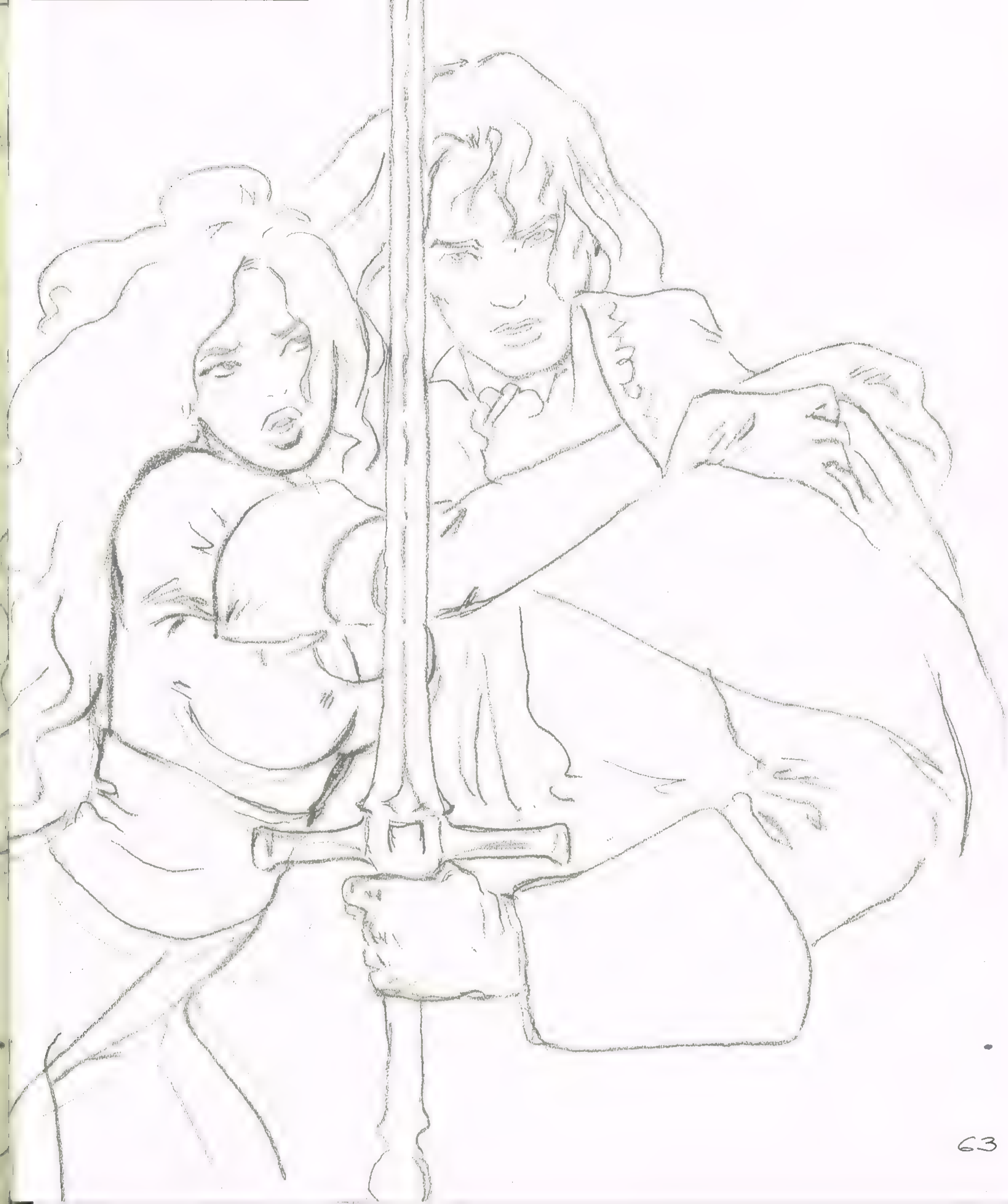
Soms is het idee zo goed, zo rijk dat je heel wat tekeningen moet maken om die hele wereld die je in je hoofd hebt te herscheppen. Dan ontstaan er bergen schetsen, omdat het zo moeilijk is alles perfect op papier te krijgen. Daar zitten een heleboel krabbels bij die ook hier niet toonbaar zijn.

In de eerste tekeningen bestaan de decors alleen uit wat geometrische lijnen en verdwijnpunten, maar in volgende versies wordt de uitwerking van de omgeving belangrijk.
Hoewel het ook goed kan werken als je gebouwen of een landschap weglaat. Een kale achtergrond laat de expressiviteit van de figuur op de voorgrond beter tot zijn recht komen.

Door kleur en sfeer toe te voegen verandert een tekening in een doorgang naar een fantasiewereld, een verlichte doorgang met afgebakende grenzen.
En toch begint het allemaal bij het potlood, dat dat eerste vuurtje doet ontbranden. Dat is de blindenleider die je stapje voor stapje dichterbij brengt, na dagen werk die stukje bij beetje de doorgang verlichten die wij bij de eerste strepen nog maar vaag kunnen zien.

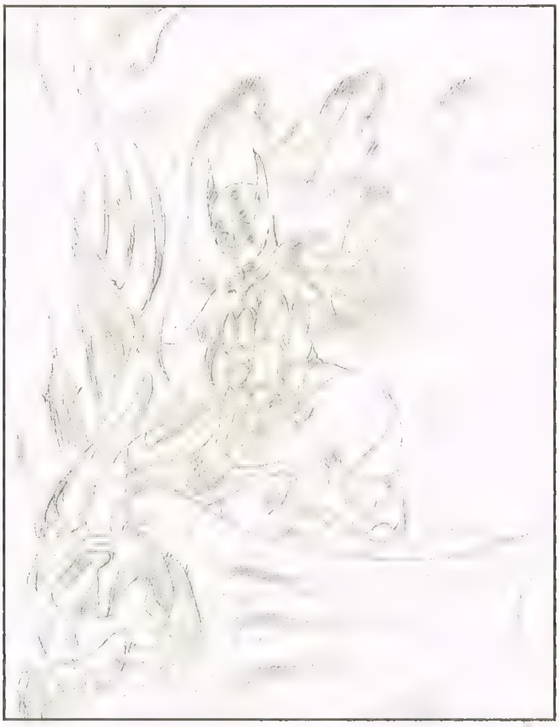


Elke illustratie bevat een hoofdelement. Zodra dit op papier staat begint alles te leven.
De compositie van dit plaatje is opgebouwd rond een verticale as, die van het zwaard. Daaraan passen de andere vormen zich aan, met kleine gedaanteveranderingen of veranderingen van richting.

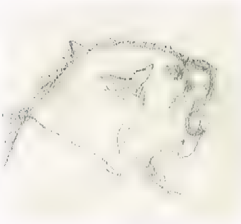


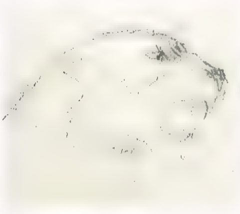
Z.y.

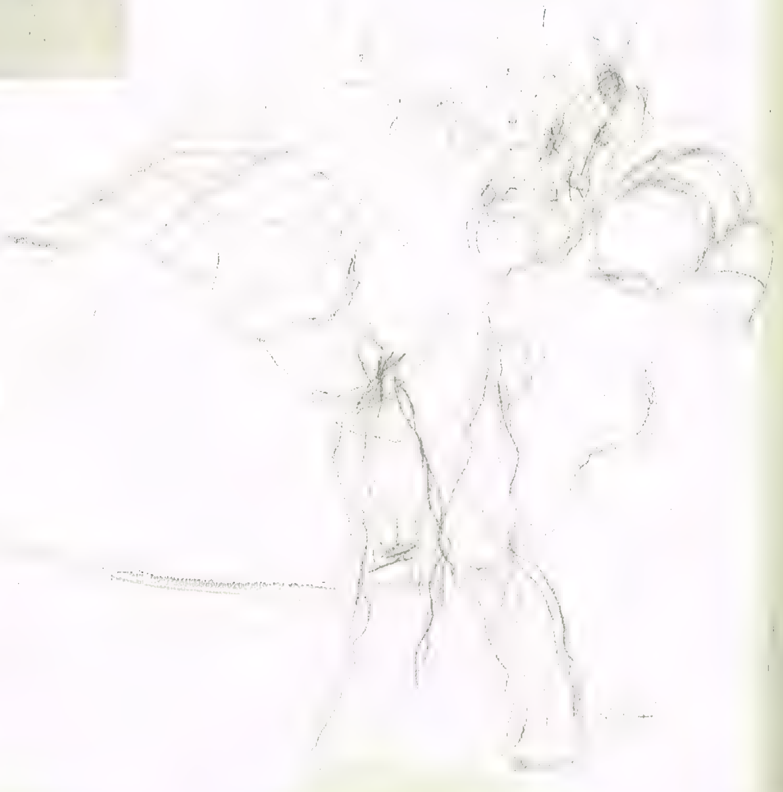
Het idee dat je wil overbrengen kan overal in de tekening tot uiting komen. Het kan zich verbergen in een simpel detail: de lichaamshouding van het personage, de stand van het gezicht, een blik, de manier waarop een paar vingers getekend zijn
En al die vellen papier vol je met lijnen die proberen het exacte moment te vinden waarop je denkbeeldige camera een foto maakt.

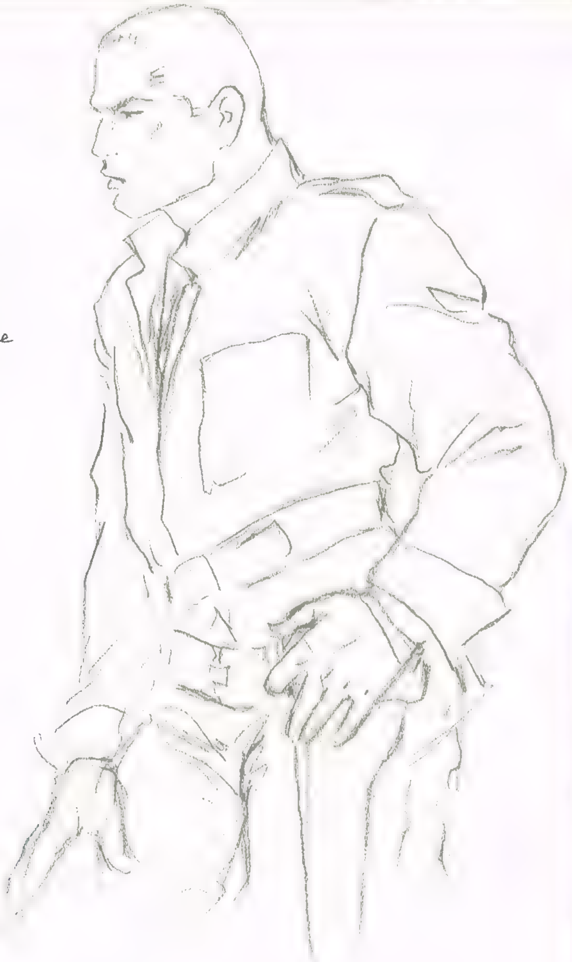


Maar niet alleen het moment van afdrukken van die denkbeeldige camera telt, je gebruikt ook zijn zoom om de essentie te vinden.

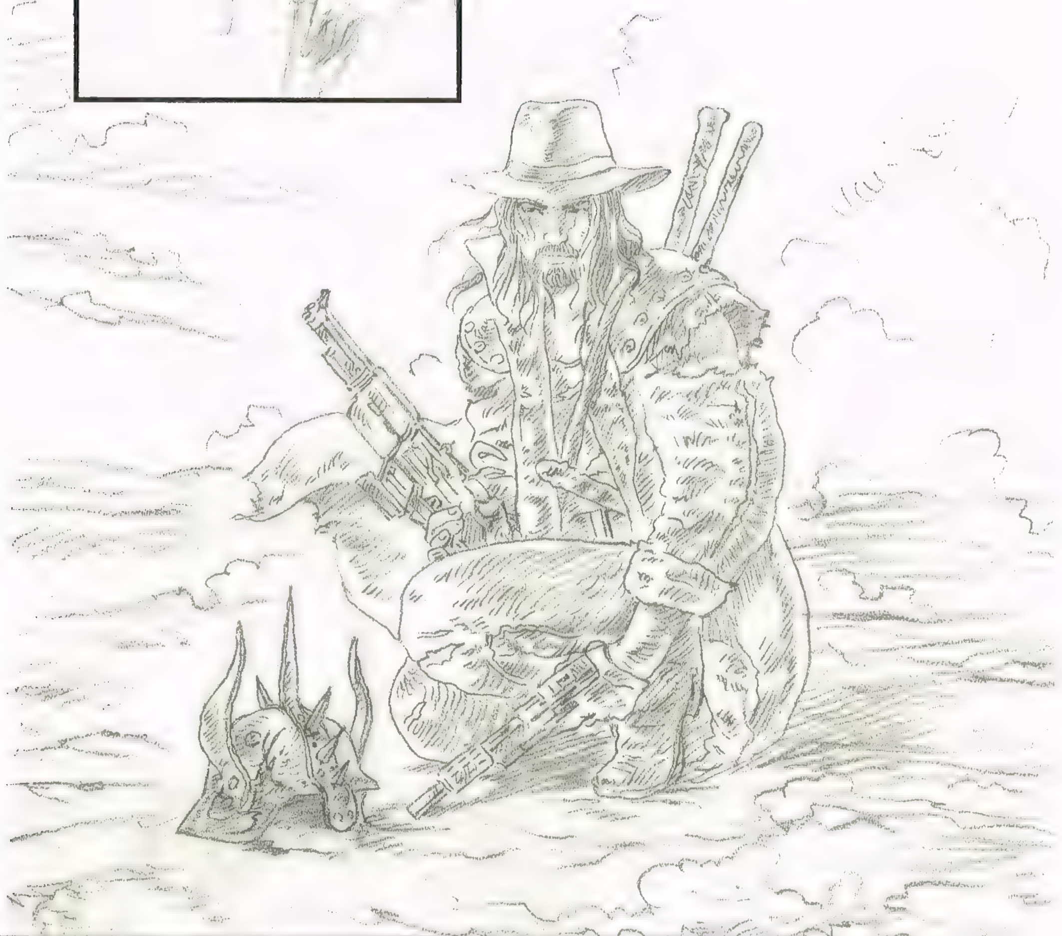


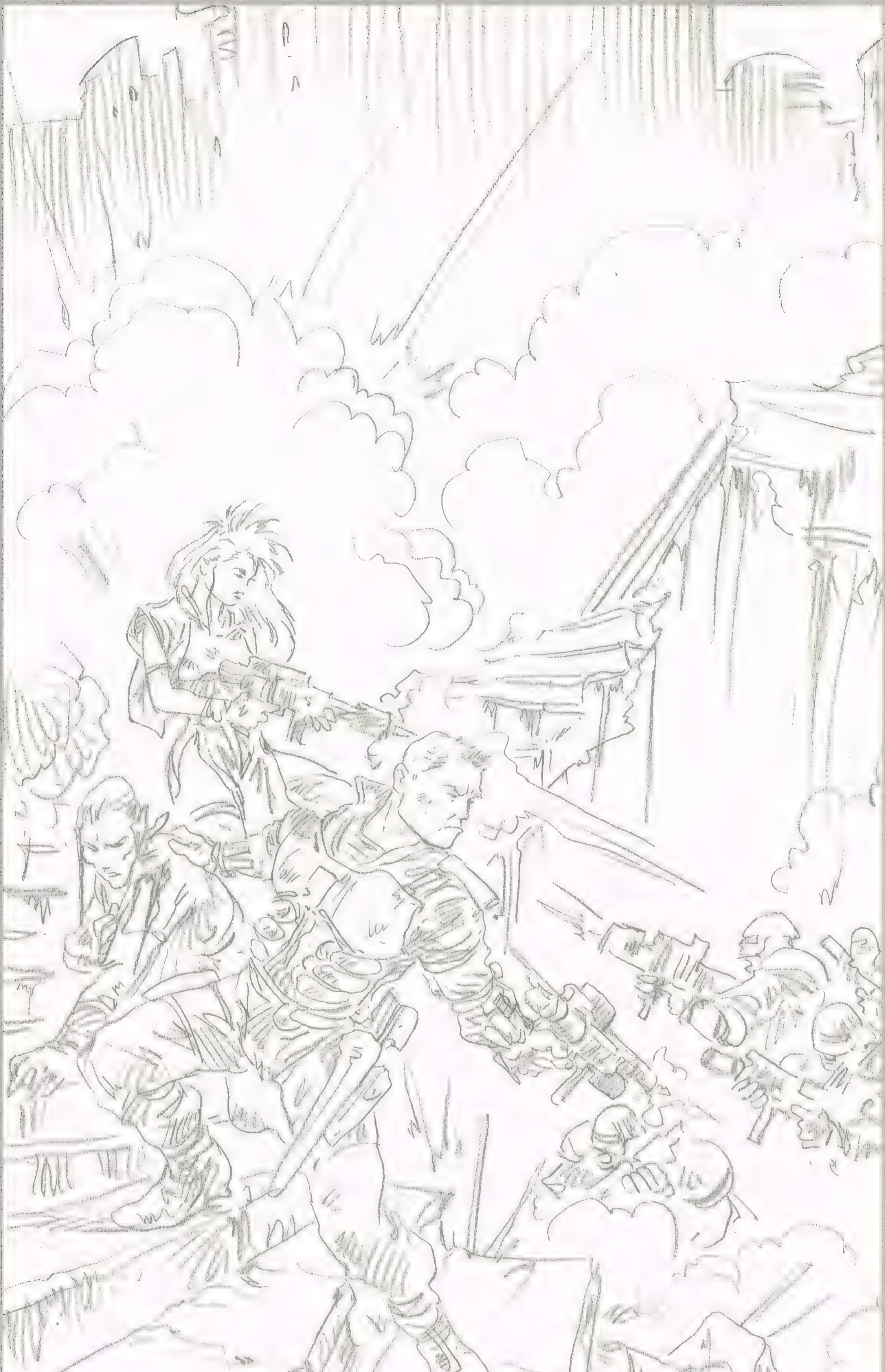


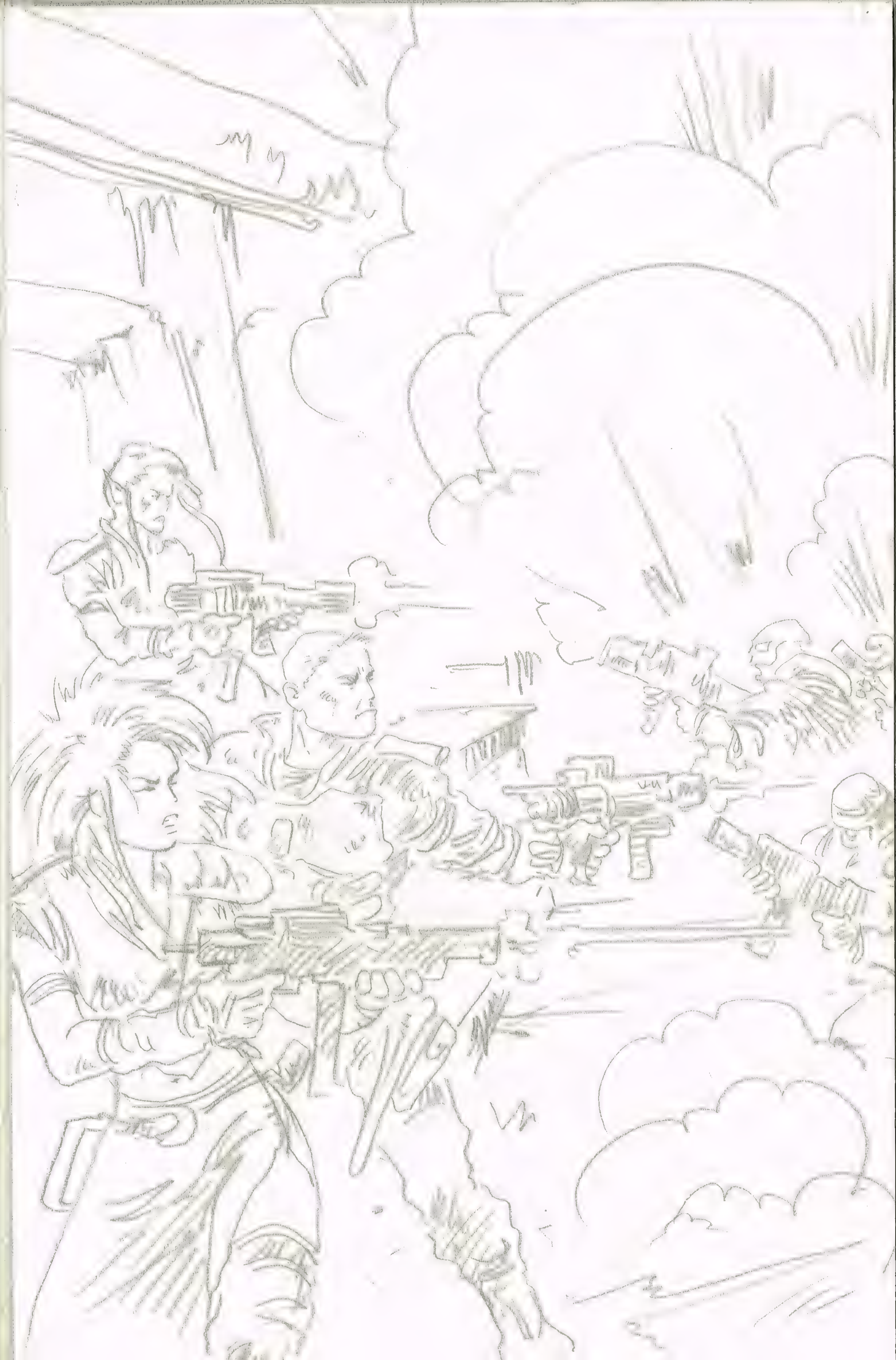


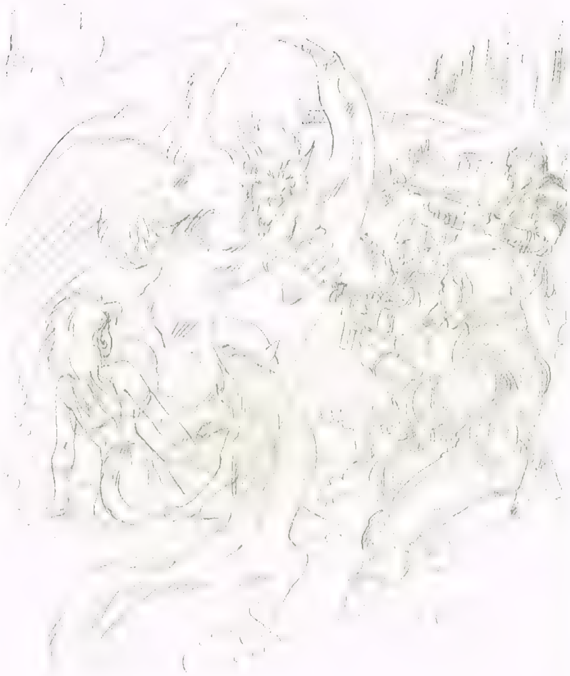


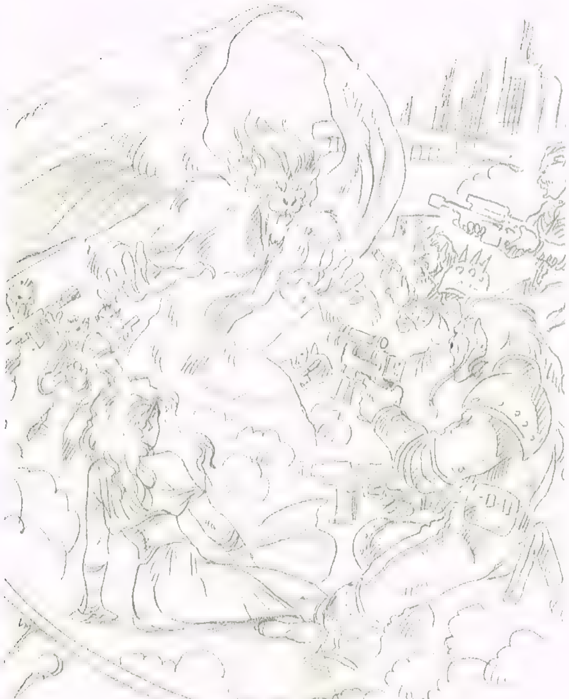
Science-fiction is een ander thema waarbij het uiteindelijke resultaat heel veel volgekrabbelde en volgetekende velletjes vergt. Hier opent zich een hele waaier tekeningen - met personages, kleding, landschappen, gebouwen, voertuigen en wapens.

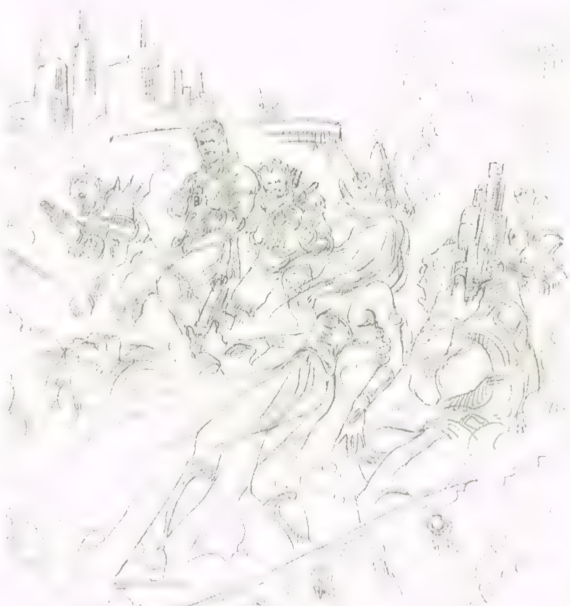


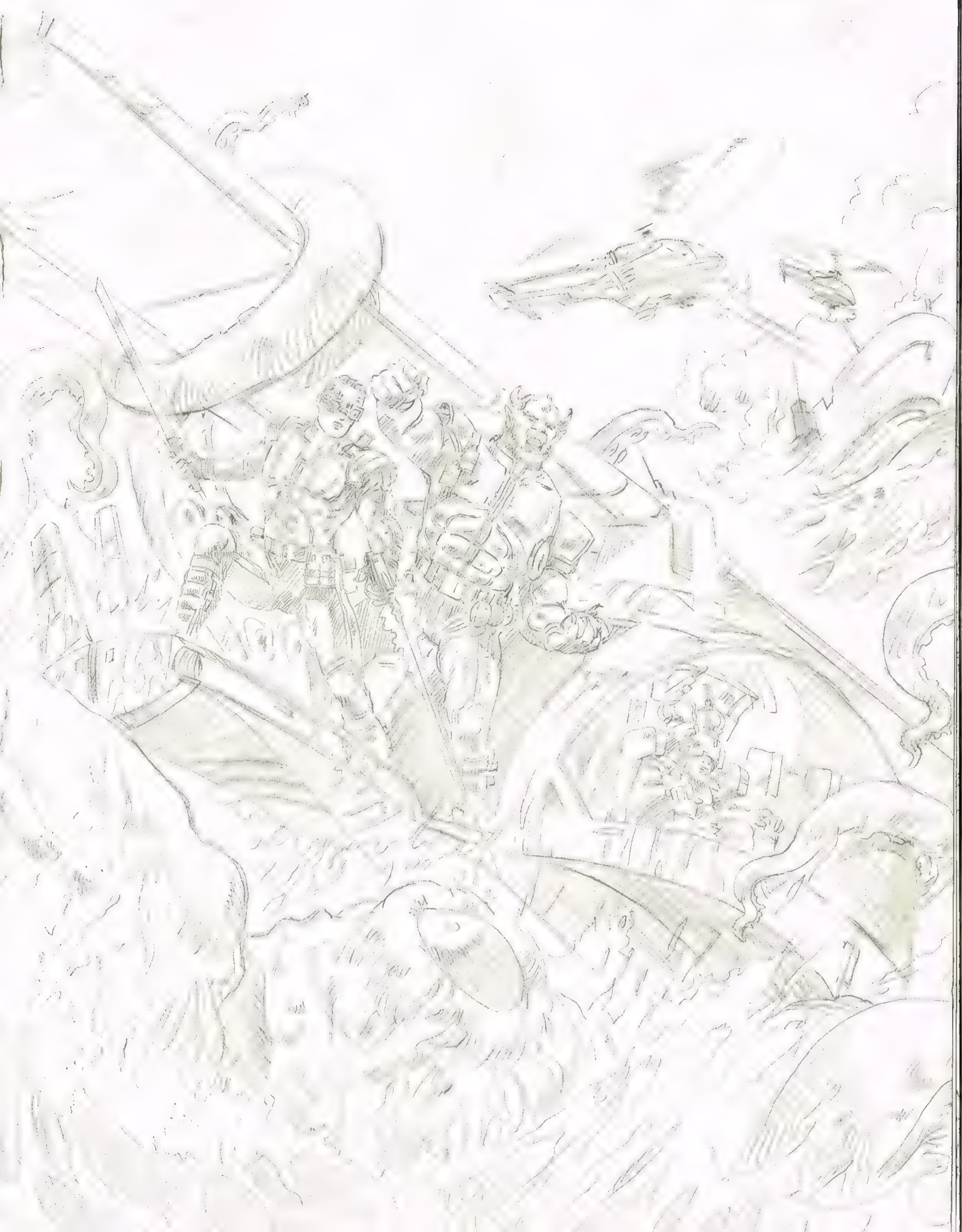


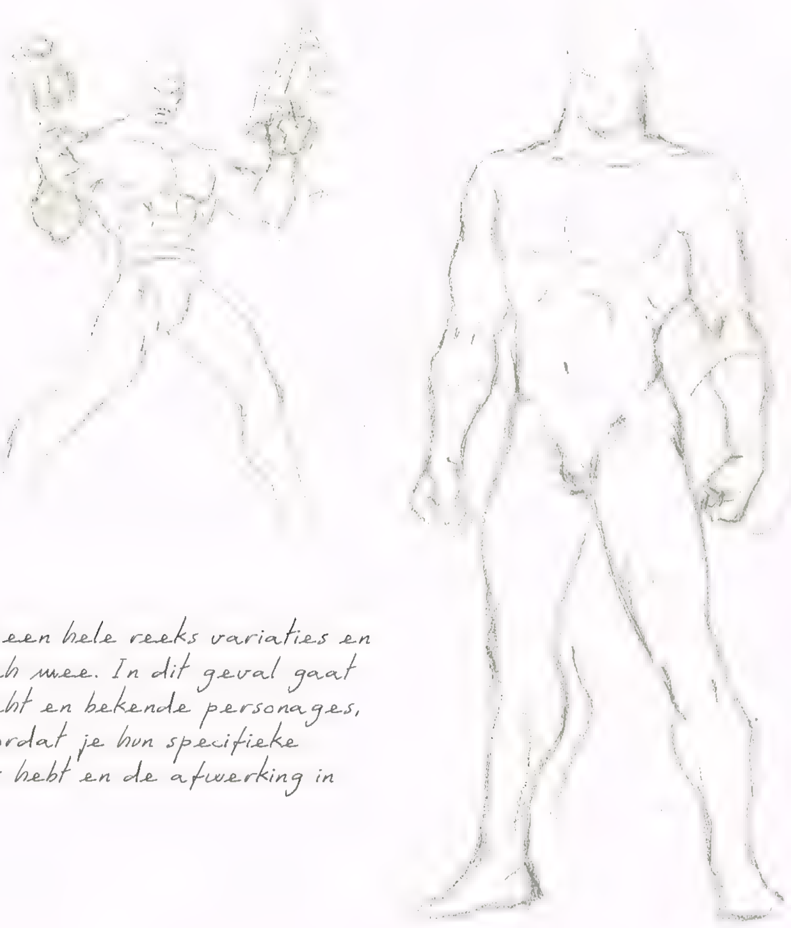






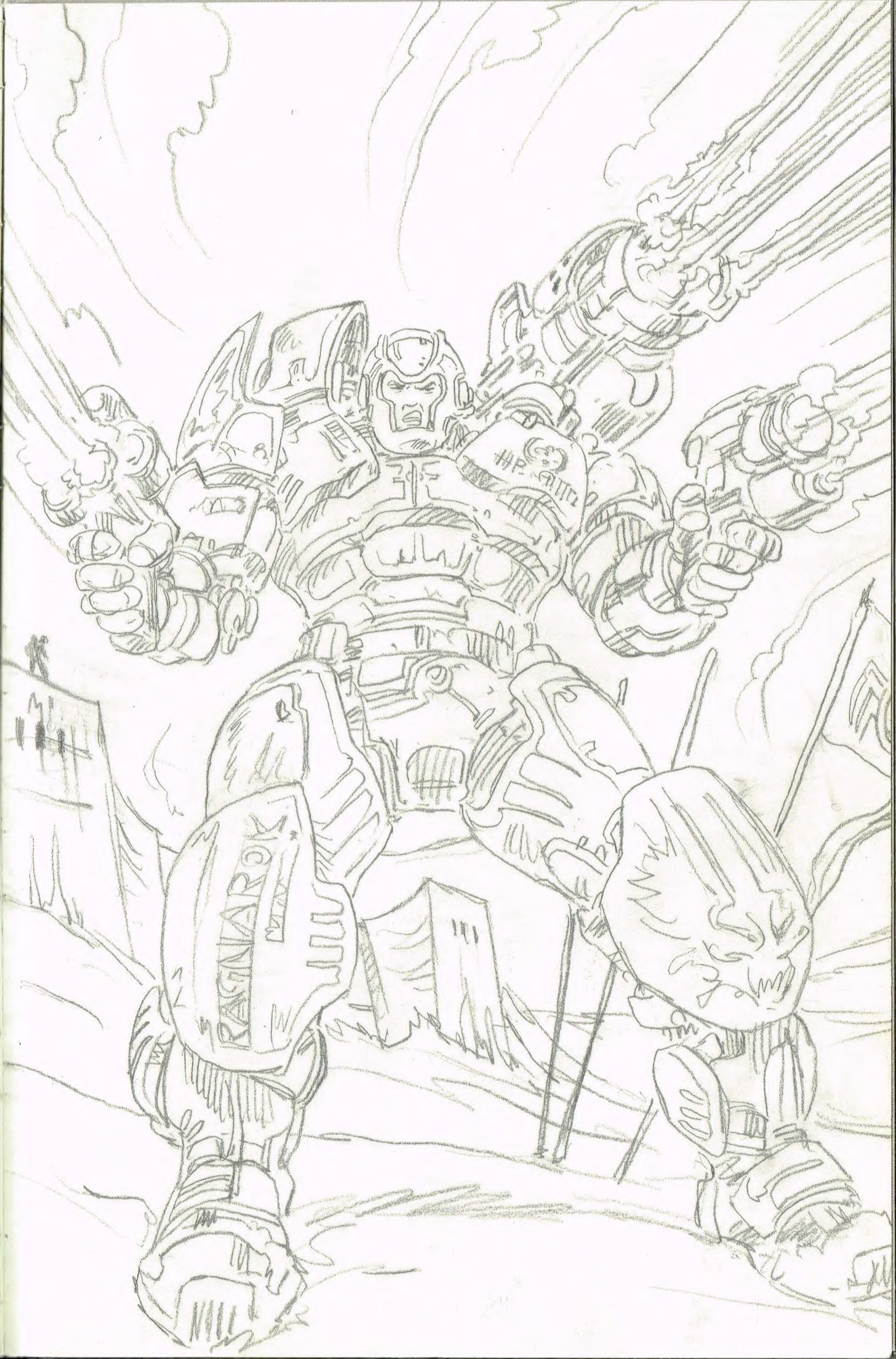






Superhelden brengen een hele reeks variaties en vervormingen met zich mee. In dit geval gaat het om werk in opdracht en bekende personages, dus het duurt even voordat je hun specifieke gestalte in de vingers hebt en de afwerking in kleur kunt beginnen.

Als die superhelden een eigen creatie zijn en niet alles op voorhand vastligt, neemt het potlood veel meer vrijheid en worden de personages een stuk vreemder. Je gunt jezelf gewoon wat meer vrijheid binnen de strakke regels van een genre dat al beoefend wordt door honderden anderen.


RAGNAROK

BIBLIOGRAFIE

Illustratieboeken

WOMEN

MALEFIC

SECRETS

III MILLENNIUM

DREAMS

EVOLUTION

PROHIBITED BOOK I

PROHIBITED BOOK II

CONCEPTIONS I

CONCEPTIONS II *(in voorbereiding)*

Trading card-sets

FROM FANTASY TO REALITY

FORBIDDEN UNIVERSE

THE BEST OF ROYO

SECRETS

MILLENNIUM

Portfolio's

WARM WINDS

III MILLENNIUM

TATTOOS

Overige

THE BLACK TAROT

STRIPTEASE-KAARTEN

POSTERS

Al deze uitgaven verschenen bij Norma Editorial S.A., Barcelona, en worden in Nederland en België verspreid door Het Raadsel bv, Nieuwe Hemweg 7e-f, 1013 BG Amsterdam. E-mail: het_raadsel@wxs.nl.

LUIS ROYO

I

CONCEPTIONS

In dit boek toont de Spaanse pin-up kunstenaar Luis Royo voor het eerst de schetsen en ideeën die voorafgingen aan zijn -zeer gewilde- sexy fantasy illustraties. Een verhelderend en fraai kijkboek voor alle liefhebbers van monsters en mooie meiden!

HET RAADSEL